Gramática Visual

Nessa aula iremos aprender o que é Gramática Visual e seus usos. Entre os temas dessa aula teremos:

- **Introdução à Gramática Visual:** assim você poderá definir o que é gramática visual;
- **O Abstrato:** vamos definir e entender os objetos abstratos como, por exemplo, o ponto, linha, superfície e formato;
- **O Concreto:** vamos definir e entender os objetos concretos como, por exemplo, a forma, tamanho, cor e textura;
- **A Composição Visual:** vamos ver os tipos de atividade e relações entre figuras para compor uma ilustração.

Bons estudos!

1. Introdução à Gramática Visual

No dicionário a palavra gramática é descrita como “conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada”. Tendo esse conceito apresentado é claro que poderíamos definir a **gramática visual** como um conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da **linguagem visual**.

A Gramática vai além de regras formais de correção. “É um meio de representar padrões de experiência. [...] Ela capacita seres humanos a construir um quadro mental da realidade, a fazer sentido de suas

experiências do que acontece a volta e dentro deles" (HALLIDAY 1985 apud KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 2).

Em 2004, Christian Leborg, publicou o livro "Gramática Visual" que reflete sobre a linguagem visual organizando um tipo de "dicionário visual" dos aspectos fundamentais da comunicação visual.

Para Leborg, para a Gramática Visual ser entendida é necessário a compreensão dos seguintes elementos:

- **Objetos abstratos:** são formas ideais que não podem ser criadas fisicamente;
- **Estruturas abstratas:** obtida a partir do posicionamento e relacionamento de objetos de forma a criar um padrão, quando não é possível ver essas linhas estruturais podemos dizer que ela é abstrata;
- **Objetos concretos:** são percebidos dentro de limites definidos por meio de linhas de contorno, são as linhas que define o formato e/ou forma;
- **Estruturas concretas:** quando as linhas estruturais são visiveis ou influenciam ativamente a forma dos objetos dentro da estrutura;
- **Composição Visual (atividades e relações):** são reproduções visuais estáticas ou sequencia que cria a ilusão de atividade. Os objetos visuais em uma composição relacionando-se com o observador, o formato e outros elementos dentro dela.

2. O Abstrato

Conforme vimos anteriormente, os objetos abstratos, são formas ideais que não podem ser criadas fisicamente. Quando tentamos desenhar um ponto, por exemplo, obtemos não um ponto, mas uma superfície. São eles:

- **Ponto:** não é possível ver ou sentir um ponto, trata-se de uma posição sem área;
- **Linha:** uma linha pode ser entendida como uma quantidade de pontos adjacentes uns aos outros;
- **Superfície:** uma superfície é definida por duas linhas que não cincidem;
- **Volume:** é um espaço vazio definido por superfícies, linhas e pontos;
- **Dimensões:** altura, largura e profundidade são três dimensões de um objeto, porém, é importante saber que a quantidade de dimensões podem ser até infinita;
- **Formato:** usado para nos referirmos a dimensões, proporções e escalas de medidas;
- **Estruturas formais:** quando os objetos são divididos uniformemente em uma composição;
- **Graduação:** uma estrutura repetitiva que as unidades estruturais se alteram em relação a tamanho ou forma em ritmo uniforme;
- **Radiação:** estruturas radiais repetitivas cujas unidades estão situadas ao redor de um centro comum;
- **Estruturas informais:** quando não é possivel identificar um padrão na disposição dos objetos.

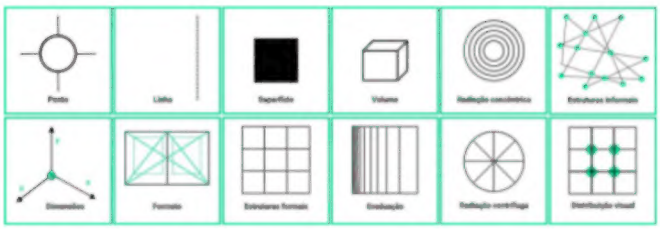

Figura 1 – Ilustração demonstrando a relação do abstrato na Gramática Visual

3. O Concreto

Uma estrutura é concreta quando suas linhas estruturais são visíveis ou influenciam ativamente a forma dos objetos dentro da estrutura. Em contraste com as estruturas abstratas, que apenas indiretamente indicam como os objetos serão posicionados, as estruturas concretas são composições visuais em si mesmas. São elas:

- **Forma:** a parte externa de alguma coisa delimitada com um contorno;
- **Tamanho:** a magnitude ou dimensões de uma coisa, o tamanho de um objeto precisa ser avaliado em relação ao seu posicionamento e ao formato dento do qual será colocado;
- **Cor:** são diferentes comprimentos de onda da luz;
- **Luminosidade:** a claresa e obscuridade de uma cor;
- **Saturação:** quantidade de branco presente em uma cor;
- **Estruturas visíveis:** são estruturas onde suas linhas e objetos são visíveis;
- **Estruturas ativas:** quando as linhas estruturais influenciam a forma dos objetos;
- **Texturas:** é uma estrutura que pode ser vista e/ou sentida.

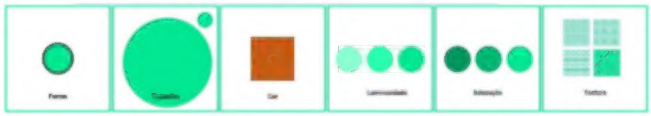

Figura 2 – Ilustração demonstrando a relação do concreto na Gramática Visual

4. Composição Visual

Composição pode ser entendida como a estrutura visual e organização dos elementos dentro de uma ilustração e/ou design. Isso diz respeito ao processo de combinar diferentes partes ou elementos para formar um todo. A composição envolve ver o todo como mais do que a soma de suas partes e é tão importante para o resultado quanto os

elementos individuais que compõe uma ilustração e/ou design. Pode ser compreendido como a organização de elementos ou partes de uma ilustração sobre o suporte.

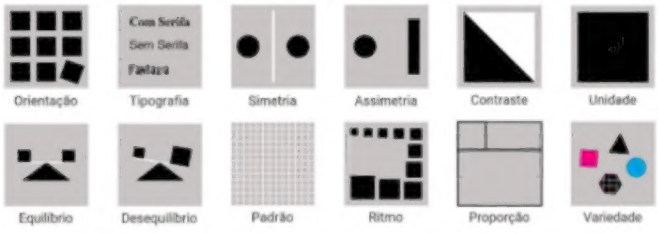

Figura 3 – Ilustração demonstrando a relação da composição na Gramática Visual

É importante para o entendimento da composição visual a compreensão do que é:

- **Orientação de um objeto:** é um conceito que esta relacionado com a ideia de classificar , organizar e abstrair coisas;
- **Tipografia:** Uma fonte tipográfica é um padrão, variedade ou coleção de caracteres tipográficos com o mesmo desenho ou atributos e, por vezes, com o mesmo tamanho;
- **Simetria:** Quando objetos são dispostos de forma idêntica em ambos os lados de um eixo, eles são simétricos;
- **Assimetria:** a ausência da simetria
- **Contraste:** é uma propriedade visual capaz de fazer com que um objeto se sobressaia em relação a outros e/ou em relação a um fundo;
- **Unidade:** estruturais que costumam incluir linha, forma, cor, movimento,textura, padrão, direção, orientação, escala, ângulo, espaço e proporção;
- **Equilíbrio:** uma composição é equilibrada quando todos os elementos estão opticamente balanceados;
- **Desequilíbrio:** falta de equilíbrio;

- **Padrão:** elemento visual contínuo e baseado na repetição de unidades;
- **Ritmo:** consiste na repetição de um elemento, como uma linha que se repete regulamente;
- **Proporção:** elementos visuais são capazes de se modificar e se definir uns aos outros, a esse processo damos o nome de proporção.

Espero que tenha gostado de começar a sua alfabetização na linguagem visual.

Até a próxima!

Atividade Extra

Leia o livro “Sintaxe da linguagem visual” de Donis A. Dondis, nele o autor aborda os fundamentos do alfabeto visual trazendo uma rica visão sobre técnica e design, além de abordar como sua compreensão é importante tanto para quem consome quanto para quem produz o conteúdo. Com uma linguagem acessível e exemplos práticos, a obra apresenta quais são os recursos fundamentais que qualquer artista visual deve dominar ao desenvolver seus artefatos e soluções.

DONDIS. Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. Disponível em: <http://www3.uma.pt/dmfe/DONDIS_Sintaxe_da_Linguagem_Visual.pdf>.

Referência Bibliográfica

- DABNER, David; STEWART, Sandra; ZEMPOL, Eric. **Curso de design gráfico.** São Paulo: Gustavo Gili, 2014.
- LEBORG, Christian. **Gramática visual.** São Paulo: Gustavo Gili, 2015.
- WILLIAMS, Robin. **Desing para quem não é designer:** princípios de design e tipografia para iniciantes. 4 Ed. São Paulo: Callis, 2013.